

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный университет»
Факультет культуры и искусства
Кафедра музыкально-инструментального искусства, дирижирования и
музыкознания

Пугачева Наталья Владимировна

Методические рекомендации по дисциплине

«Дирижирование»

для обучающихся по направлению
53.03.05 «Дирижирование»

Ульяновск, 2019

Рекомендовано к введению в образовательный процесс Ученым советом факультета культуры и искусства УлГУ (протокол № 13/205 от 20.06.2019 г.)

Методические рекомендации по дисциплине «Дирижирование» для обучающихся по направлению 53.03.05 «Дирижирование» / составитель Н.В. Пугачева – Ульяновск: Ульяновский государственный университет, 2019. – 15 с.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям и организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Дирижирование». Предназначено для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 53.03.05 «Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим хором».

Содержание

1. Содержание курса. Темы индивидуальных занятий.
2. Задачи и темы коллоквиума
3. Перечень вопросов к экзамену (зачету)
4. Самостоятельная работа обучающихся
5. Задания для самостоятельной работы
6. Список рекомендуемой литературы

1 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

1-2 семестры (1 курс)

Знакомство с предметом «Дирижирование», как вида искусства, его значение в ряду искусств. Технические средства дирижирования, понятие «дирижерский аппарат»: корпус, лицо, руки, глаза, мимика, артикуляция.

Основная позиция дирижера, постановка корпуса, рук, головы. Кисть руки, ее пластичность. Основные принципы и характер движений в дирижировании: целесообразность, точность, ритмичность. Дирижерские движения в среднем динамическом звучании, среднем темпе.

Структура движения долей в схемах дирижирования. Изучение приемов вступления и окончания: три момента вступления – внимание, дыхание, вступление; переход к окончанию, подготовка, окончание.

Изучение небольших по объему музыкальных произведений, преимущественно гармонического склада с несложной фактурой изложения, относящихся к различным национальным школам, историческим эпохам, стилям хорового письма, разнообразных по содержанию, жанрам, фактуре, изложению.

Дирижирование хоровыми произведениями:

- со сложным метром в 6/8, 6/4, 9/4, 12/4, 4/2, 8/4 в медленном и быстром темпах;
- с метром в 3/4, 3/8 в быстром темпе, дирижируемым на "раз";
- со сменой простых метров;
- с контрастными сопоставлениями в динамике;
- с агогическими изменениями (ускорениями и замедлениями), включающими длительное *crescendo* и *diminuendo*;
- включающими ферматы в начале и середине произведения, ферматы на паузе, на тактовой черте, между нот;
- включающими *staccato*, короткие аккорды, расчлененные паузами;
- содержащими синкопы, акценты, *сфорцандо*;
- с окончанием партий хора на выдержанном аккорде;
- включающими смену темпа и метра;
- написанными для хора и солиста..

Дирижирование двумя произведениями контрастными по содержанию и фактуре изложения (одно без сопровождения).

Игра на фортепиано наизусть партитур произведений, пение голосов наизусть, вертикали аккордов – наизусть, аннотация к исполняемым произведениям, собеседование по творчеству композиторов.

За время обучения на 1 курсе студент проходит 8–10 несложных произведений гармонического склада, с простой фактурой изложения, от 1–2-х до 2–3-х голосов. Знакомство с народными песнями, их переложениями а *capella* и с сопровождением для однородного хора. Знакомство с хоровыми партитурами композиторов–классиков а *capella* и с сопровождением для однородного и смешанного хора. Обязательна работа с метрономом: овладение навыками определения темпа по метроному, выполнение метрономических авторских указаний.

3-4 семестры (2 курс)

Закрепление навыков дирижерской техники, полученных на I курсе, овладение новыми приемами дирижирования. Приемы дирижирования гомофонных и простых полифонических произведений: подголоски, выделение темы, имитация, канон, с усложненной по сравнению с I курсом фактурой изложения, разнообразных по содержанию, стилистическим и жанровым особенностям.

Определение функций правой и левой руки. Самостоятельная роль левой руки в показе выдержанных звуков, вступление голосов в различное время такта, показ различной

нюансировки: pp, p, mp, mf, f, ff. Освоение медленного темпа и смены темпа: *piu mosso*, *meno mosso*, ускорение, замедление, сжатие, расширение.

Овладение различными динамическими оттенками: *crescendo*, *diminuendo*, *subito forte*, *subito piano*, *pianissimo*, *fortissimo*. Овладение приемами дирижирования акцентов и синкоп.

Стержневым приемом дирижерской техники, положенным в основу прохождения курса, является овладение разнообразными метрическими схемами в произведениях, целиком или частично написанных несимметричных размерах.

Дирижирование хоровыми произведениями:

- с метром в $5/4$, $5/2$ в медленном темпе;

- с метром $5/8$, $5/4$, $5/2$ в чередовании с другими видами метра, дирижируемыми по пятидольной, двудольной схеме и на "раз";

- с метром в $7/4$, $7/8$ в чередовании с другими видами метра в медленном и быстром темпах;

- с метром в $11/4$ и другими видами сложного строения тактов.

Различные соединения и группирования долей в дирижерском жесте, обусловленными метроритмическим движением музыки.

Дирижирование двумя произведениями контрастными по содержанию и фактуре изложения (одно без сопровождения).

Игра на фортепиано наизусть партитур произведений, пение голосов наизусть, аннотация к исполняемым произведениям, собеседование по творчеству композиторов.

За время обучения на 3 курсе студент проходит 8–10 произведений гомофонно–гармонических и несложных полифонических, с элементами имитаций, подголосочностью, каноном.

5-6 семестры (3 курс)

Дальнейшее освоение и закрепление элементов дирижерской техники, приобретенных на I и II курсах, на музыкальном материале большой трудности и объема.

Овладение искусством выявления дирижерскими средствами главного тематического материала хорового произведения при соответствующем затушевывании сопровождающих тему голосов. Стержневым приемом дирижерской техники, положенным в основу прохождения курса, является овладение хоровой полифонии во всех видах ее проявления (фуга, фугетта, фугато, имитация и др.), поэтому в индивидуальный план студента должны быть включены произведения, написанные в полифонических формах. Изучение произведений, сложных по содержанию и форме, значительного объема, включающих различные приемы изложения, разнообразных по стилю и жанровым особенностям. Приемы дробления основной метрической единицы в размерах $2/4$, $3/4$, $4/4$ в медленных темпах, совершенствование навыков дирижирования *alla breve*. Дирижирование в размерах $3/4$ и $3/8$ в быстром движении (на «раз»)

Овладение искусством дирижерской интерпретации крупной музыкальной формы (частей ораторий, оперных сцен, больших оригинальных сочинений).

Дирижирование на экзамене двумя произведениями, одно из которых обязательно фуга и произведением крупной формы: сценой из оперы, кантатой, разделом оратории. Исполнение этих произведений на фортепиано.

Исполнение голосов в произведении наизусть, аннотация к исполняемым произведениям, собеседование по творчеству композиторов.

За время обучения на 4 курсе студент проходит 8–10 произведений по дирижированию

7-8 семестры (4 курс)

Закрепление и углубление знаний, совершенствование навыков дирижирования, приобретенных на предыдущих курсах. Совершенствование навыков и приемов дирижирования в сложных размерах, переменных размерах.

Совершенствование навыков и приемов дирижирования хоровых партитур с группировкой тактов, в различных размерах по девятидольной, двенадцатидольной,

пятидольной схемам. Владение, аналогично с предыдущими размерами, дирижированием сложных размеров в трехдольной, четырехдольной схемах.

Совершенствование навыков и приемов дирижирования хоровых произведений с чередованием простых и сложных размеров.

Овладение приемами дирижирования всеми музыкальными темпами, штрихами музыкальной выразительности, длительными динамическими изменениями, сменой темпов, размеров, группировкой тактов.

За время обучения на 5 курсе студент проходит 4–6 произведений по дирижированию. Включаются в программу по дирижированию хоровые сцены из опер русских и зарубежных композиторов, части (фрагменты частей) крупных вокально–симфонических произведений (кантат, ораторий, хоровых сюит, хоровых циклов, хоровых концертов) отечественных, зарубежных, современных композиторов различных творческих школ и направлений.

Изучение хоровых произведений высшей сложности: ораторий, кантат, опер, оригинальных хоровых сочинений.

Изучение исполнительского стиля сочинений композиторов эпохи Возрождения: И. Окегема, Ж. Дебре, К. Жанекена, Я. Аркадельта, О. Лассо, Д. Палестрины, А. Лотти, К. Монтеверди.

Ознакомление со специфическими особенностями работы оперного хормейстера как на репетициях, так и во время спектакля.

Коллоквиум по вопросам хоровой литературы, хороведения и по содержанию представленного реферата в конце завершаемого курса обучения.

Дисциплина «Дирижирование» в 8 семестре заканчивается экзаменом, на котором студент должен продемонстрировать все навыки и знания, приобретенные в процессе обучения.

Для обеспечения высокого уровня овладения изучаемым материалом и закрепления его на практике используются интерактивные методы обучения. Наиболее широко используются следующие интерактивные методы: дискуссии, с использованием аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументов, обсуждение творческих встреч, мероприятий, мастер-классов, концертов, выступлений и др., направленные на моделирование и воспроизведение профессионально ориентированных ситуаций, вовлечение в мыслительный поиск и коммуникацию обучающихся; интерактивная экскурсия, при которой обучающиеся воспринимают и усваивают знания на месте расположения изучаемых объектов (концертные залы, музеи, выставки, исторические места и памятники и т.д.) и непосредственного ознакомления с ними. При этом студенты овладевают практическими навыками самостоятельного наблюдения и анализа. На занятиях используются как художественные, так и документальные видеofilмы, фрагменты из них, а также видеоролики и видеосюжеты, связанных с отрывками из музыкальных произведений, концертов, выступлений творческих коллективов.

Интерактивные методы способствуют повышению мотивации студентов, создают возможности для самовыражения, овладения изучаемым материалом на практике и ведут к повышению уровня компетентности в профессиональной сфере.

2. ЗАДАЧИ И ТЕМЫ КОЛЛОКВИУМА

- формирование у студентов навыков самостоятельной работы;
- формирование навыков работы с различными источниками информации (в том числе с аудио, видео, электронными);
- углубление и расширение, а также систематизация теоретических знаний в области хорового искусства;
- формирование умений правильно и кратко выражать свои мысли.

Коллоквиум включает в себя целый комплекс разделов, касающихся различных сторон воспитания и образования будущих хоровиков. Это:

- вопросы техники дирижирования;
- история развития вокальных школ;
- музыкальная терминология;
- история возникновения и творческой деятельности выдающихся хоровых коллективов и их руководителей;
- сведения о творчестве композиторов;
- пение голосов и аккордов по вертикали в произведениях а cappella.

По каждому разделу коллоквиума составлены вопросы для подготовки. При этом круг вопросов очень четко обозначен по каждому году обучения. Наряду с теоретическими знаниями студенты должны продемонстрировать на коллоквиуме и некоторые практические навыки. Например, раздел «Техника дирижирования» предполагает не только знание вопросов организации и постановки дирижерского аппарата, но и практический показ различных приемов дирижирования (ауфтактов, штрихов, динамики, темпов, агогики), дирижерских схем. Вопросы и задания составлены таким образом, чтобы их выполнение помогло студентам подготовить качественно исполнительскую программу экзамена (зачета) по дирижированию - одной из важнейших специальных дисциплин, которая изучается на протяжении всего периода обучения и выносится на государственную итоговую аттестацию. Так, например, студент должен рассказать о творчестве композиторов, чьи произведения он в данный момент готовит по дисциплине «Дирижирование», а также наиграть на инструменте или напеть несколько других произведений этих авторов.

Подготовка к коллоквиуму – это самостоятельная работа. Она предполагает поиск студентами необходимого материала, систематизацию и анализ добытой информации. При этом информация представлена не только в учебных пособиях, но и в периодических изданиях, материалах конференций, видео - и аудиоматериалах, нотных сборниках.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)

Для ответа на коллоквиуме следует придерживаться следующего плана аннотации хоровых произведений:

I Сведения об авторе музыки и текста и содержании произведения.

1. Характеристика творчества композитора, (биография, характеристика творчества, стилистика хорового творчества).
2. Характеристика творчества автора литературного текста (стилистика творчества, особенности, связанные с созданием данного стихотворения).
3. Содержание произведения (идея, сюжет, главные герои-образы, место и значение произведения в творчестве композитора).

II Музыкально-теоретический анализ.

1. Структурный анализ (форма произведения в целом и структура отдельных частей)
2. Тематический анализ (характеристика мелодики, её интервально-ритмические особенности).
3. Фактурный анализ (характеристика склада изложения).
4. Тонально-гармонический анализ (ладотональный план произведения, характеристика его гармонического языка).

III Вокально-хоровой анализ.

1. Хоровая классификация (тип и вид хора).
2. Характеристика хоровых партий (диапазон и tessitura голосов).
3. Характеристика элементов хоровой техники (строй, ансамбль, особенности дыхания, дикции, звукообразования).
4. Определение средств музыкальной выразительности (темп, динамика, агогика, метроритм).
5. Взаимосвязь музыки и текста (фразировка, логические вершины, кульминация.)

6. Взаимосвязь элементов хоровой техники со средствами музыкальной выразительности.

IV Исполнительский анализ.

1. Определение основных трудностей произведения (на основе анализа технических, стилистико-исполнительских трудностей сделать вывод о степени сложности партитуры, необходимом качественном уровне исполнительского коллектива).

2. Пути реализации указанных трудностей (предполагаемый репетиционный план работы, упражнения для преодоления технических трудностей; требования к дирижерскому жесту).

Работа над хоровой партитурой предполагает игру на фортепиано по нотам. При игре хоровых партитур на фортепиано следует добиваться от студентов не только ясного голосоведения, музыкальной фразировки, динамических и агогических нюансов, но и передачи (насколько это возможно на фортепиано) особенностей хорового звучания (например: попытка передать качество звучания хорового *legato*, выполнение цезур, связанных с вокальным дыханием или литературным текстом, и т.п.).

Перечень заданий для самостоятельной работы студентов

1. Изучение творческих биографий авторов исполняемых произведений.

2. Музыкально-теоретический, вокально-хоровой и исполнительский анализ изучаемых произведений.

3. Исполнение хоровой партитуры на фортепиано.

4. Совершенствование певческого мастерства и музыкальной памяти в процессе исполнения хоровых партий по нотам и наизусть (по горизонтали и вертикали).

5. Выразительное декламирование поэтического текста.

6. Прослушивание аудио-и видеозаписей, необходимых для изучения творчества композиторов, жанровых особенностей и специфики исполнительских манер.

7. Изучение специальной литературы, необходимой для самостоятельного усвоения материала учебного курса.

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.)
1 Работа над хоровыми партитурами без сопровождения.	- игра хоровой партитуры; - пение хоровых партий; - анализ хоровой партитуры; - работа над дирижерской техникой
2. Работа над хоровыми партитурами с сопровождением.	- игра хоровой партитуры; - пение хоровых партий; - анализ хоровой партитуры; - работа над дирижерской техникой

3. Полифонические хоровые партитуры без и с сопровождением.	<ul style="list-style-type: none"> - игра хоровой партитуры; - пение хоровых партий; - анализ хоровой партитуры; - работа над дирижерской техникой
4. Работа над крупной формой.	<ul style="list-style-type: none"> - игра хоровой партитуры; - пение хоровых партий; - анализ хоровой партитуры; - работа над дирижерской техникой

Самостоятельная работа студентов предполагает освоение ими следующих форм работы: игру партитуры;

- работу над освоением поэтического текста (выразительный пересказ текста наизусть, - объяснение типа стихосложения;
- пение хоровых партий;
- задавание тона;
- дирижерско-техническое освоение и исполнение произведений; исполнительский анализ хорового произведения.

В течение семестра студент должен изучить не менее 4—5 произведений, из них 2—3 без сопровождения.

Умение заниматься самостоятельно приобретается не сразу. Особые трудности испытывают студенты-дирижеры, так как в процессе развития первоначальных навыков дирижирования они разлучены со своим «инструментом» (хором или оркестром). Особенность деятельности студента в приобретении дирижерско-хоровых навыков состоит в том, что до того, как он сможет услышать произведение в хоровом звучании, он должен познать его путем самостоятельных действий, составить исполнительскую концепцию и внутренне представить себе звучащую модель данного сочинения.

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Характер и направленность самостоятельной работы обучающихся дирижированию обусловливается самой спецификой дирижерского искусства. Многоплановость дирижерской специальности требует многообразных форм домашней работы. Домашние задания направлены на всестороннее развитие исполнительских и специфических дирижерских навыков, на развитие выразительных средств управления исполнением. Направленность самостоятельной работы обучающегося зависит от цели, которую он перед собой ставит, от того, что именно считает необходимым осваивать и развивать и какими методами. Разумеется, самостоятельная работа связывается с работой в классе, и, в конечном итоге, отражает установку педагога. Педагогу следует тщательно продумывать и формулировать задания, чтобы учащийся хорошо представлял над чем работать и с помощью каких приемов добиваться необходимого результата. Для того чтобы сделать самостоятельную работу более эффективной, нужно прежде всего определить содержание этой работы.

Профессиональная самостоятельность студентов включает умение эстетически оценить хоровое произведение, проанализировать, определив его художественно-образное содержание, средства дирижерской выразительности, найти оптимальные пути воплощения идейно-художественного замысла в реальном звучании.

Условно в самостоятельной работе можно выделить две стороны. Первая, особенно важная на начальном этапе обучения, ставит целью всестороннее развитие навыков дирижирования. Вторая – анализ и освоение партитуры (воспитание интерпретаторской культуры дирижера). Практически же эти стороны неразрывно связаны, составляют единое целое и важны на всех этапах творческого роста дирижера.

Процесс самостоятельной работы студента должен быть максимально осознанным. Информация, которую нужно усвоить, должна представлять профессиональную значимость. От того, насколько точно преподаватель сформулирует задания, определит последовательность их исполнения, вооружит методическими рекомендациями, зависит успех самостоятельных занятий студента.

В музыкальной практике общепризнаны три этапа работы над произведением.

Первый – целостное восприятие нотного текста, дающее импульс к осознанию его основной идеи, психологического состояния.

Второй – детальная проработка нотного текста, определяющая средства музыкальной выразительности, углубляющая и уточняющая интеллектуальное и эмоциональное проникновение в образ. Параллельно осуществляется техническое освоение произведения.

Третий – синтез разученных фраз, построений, эпизодов. На этом этапе создается откорректированная исполнительская интерпретация произведения.

Технический период

1. Выучить музыку сочинения и играть ее на фортепиано.
2. Рассмотреть сочинение с точки зрения музыкальной формы и определить ее.
3. Найти в сочинении аккорды, лежащие вне ансамбля, и, если они есть, соответственно отработать их.
4. Произвести анализ сочинения по строю и пометить как в партитуре, так и в хоровых партиях обозначения способов исполнения (стрелки).
5. Произвести анализ сочинения с точки зрения нюансировки и разобрать подробно схему нюансов.
6. Произвести анализ текста, наметив для хора задания по дикции и подчеркнув наиболее трудные для произношения слоги и слова.
7. Рассмотреть сочинение с точки зрения дыхания и расставить соответствующие знаки как в партитуре, так и в хоровых партиях.
8. Усвоить общий темп сочинения и частные отклонения от него.
9. Рассмотреть контрапунктические места сочинения и определить (разметить) нужные для них нюансы.
10. Наметить план проработки сочинения с хором по первой фазе основного периода (мозаичный разбор), разбив его на куски и установив порядковую очередь для хоровых партий, наметить такой же план работы по строю и нюансам.
11. Определить практические приемы дирижирования, нужные для выработки ансамбля, строя и нюансов.
12. Уяснить стиль сочинения (гармонический, контрапунктический и т.д.) и выработать дирижерские приемы, соответствующие специфике того или иного стиля.

Художественный период

1. Выучить наизусть текст без музыки и читать его как самостоятельное литературно-художественное произведение.
2. Выявить основные образы, картины, движения и действия, воспроизведенные в тексте.
3. Выяснить и определить свое отношение к выявленным образам, картинам, движениям и действиям.

4. Подготовить для занятия с хором разбор текстового содержания прорабатываемого сочинения, имея задачей вызвать у певцов те чувства, которые предстоит художественно выразить при исполнении сочинения.
5. Установить, насколько содержание музыки совпадает с содержанием текста, т. е. насколько правильно и полно его выражает.
6. Найти технические расхождения композитора с поэтом, если они имеются, и наметить способы сгладить их при исполнении.
7. Продумать способы претворения творческого замысла в художественное исполнение.

ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ШТРИХОВ В КЛАССЕ ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ

Штрих – это прием извлечения и ведения звука при пении и на музыкальном инструменте, имеющий выразительное значение.

Он основан на определенном характере движения смычка (или рук, пальцев, губ, языка) исполнителя – плавном, толчкообразном, отскакивающем и других, который порождает и особый характер звучания.

Основные штрихи: legato, non legato, staccato, marcato.

Legato (легато, в переводе с итальянского – связно, плавно) – связное ведение мелодии, предполагающее плавный переход от одного звука к другому.

В инструментальной музыке обозначается лигой, в хоровых произведениях лига не применяется, так как legato является естественным и обычным способом пения.

Показ legato требует плавных, связных и равномерных движений, выполнения «точки» мягким касанием плоскости на закругленном движении руки. Ауфтакт при этом производится без толчков – плавным, спокойным движением. В момент соприкосновения с плоскостью рука тормозит движение и потому не ударяется о плоскость, а касается ее. В этом случае на отдаче не происходит «отскока»: плоскость не «отбрасывает» руки, идет небольшое, едва заметное отставание в движении кисти от запястья, которое является направляющим.

Движения по долям в legato должны быть наполненными, «весомыми» (рука как будто преодолевает все время на пути к «точке» невидимое препятствие). В зависимости от характера произведения, темпа, динамики жест legato будет меняться.

Движение может быть осуществлено всей рукой от плеча (рука при этом мягко полусогнута в локтевом суставе) или частью руки (кисть, предплечье). Наиболее употребительны движения всей рукой. При выполнении обратить внимание на свободу, подвижность и мягкость всех частей руки (кисти, предплечья, плеча).

Nonlegato (нон легато, буквально – не плавно, не связно) – протяжное, но не связное исполнение, с небольшим подчеркиванием звуков. Звуки, составляющие мелодическую линию, теряют свою непрерывность и обретают относительную самостоятельность. Каждый звук максимально выдержан во времени и отделяется от следующего небольшой цезурой, с помощью короткой задержки дыхания.

Обозначается точками над нотами, объединенными лигой. Если этот штрих распространяется на значительный музыкальный отрезок, то точки не ставятся, а вместо них пишется термин nonlegato (в этом случае непосредственная связность мелодии отсутствует).

При показе nonlegato характерно увеличение значимости «точки» и сокращение долевого движения. «Точки» в nonlegato даются упруго, с большой отдачей в обратном движении; долевого движения уменьшаются за счет удлинения моментов, фиксирующих отдачу. При этом чередуются ускоряющиеся движения и остановки. «Точки» показываются как «отскок», но не столь остро, как при staccato, так как они готовятся не резко, а постепенно ускоряющимися движениями, с закругленной «отдачей».

При выполнении этого штриха следует обратить внимание на собранность руки и свободное положение плеча и плечевого сустава.

Staccato (стаккато, в переводе с итальянского – отрывисто) – короткое, отрывистое исполнение звуков на музыкальных инструментах, также голосом. При исполнении короткими длительностями каждый звук сопровождается легкими, малозаметными толчками. Противоположен legato. Используется, в основном, для создания легкого, светлого, негромкого звучания. Этот прием требует максимального сокращения протяженности звука и соответственного увеличения паузы. Звуки, как бы разделяются между собой короткими паузами.

Обозначается точками над нотами или под нотами, причем для каждой хоровой партии отдельно.

Показ staccato производится короткими ударами-рывками сверху вниз, кисть совершает «клевательные» движения, «точки» фиксируются очень остро и отчетливо. Рука как бы стремится пробить дирижерскую плоскость, соприкасаясь с плоскостью, она резко отскакивает от нее вверх в исходное положение, происходит пружинная «отдача» и здесь, на «отдаче», задерживается на мгновение, а затем снова падает вниз.

Технически показывается при активном участии кисти, либо (в зависимости от характера музыки) кистью с предплечьем. Жесты, главным образом, вертикальные. Амплитуда жеста независимо от динамики всегда будет небольшой.

Marcato (маркато, в переводе с итальянского – выделять, подчеркивать) – подчеркнутое, отчетливое исполнение, более основательное выделение каждой ноты. Этот штрих характерен для маршеобразной музыки с энергичными волевыми образами. Подчеркивание достигается не с помощью пауз между звуками, а посредством акцентов, когда акцентируются ноты значительной длительности. В оркестровой практике обозначается «домиком» над нотой.

Движение выполняется всей собранной рукой от плеча с некоторой фиксацией лучезапястного сустава энергичными ауттактами, прямолинейными резкими линиям.

Штрих marcato требует острого, четкого удара кисти. Этот удар при его остроте не должен быть отрывистым (как в staccato), но должен сохранить эластичность руки и мягкую упругость при отдаче кисти назад от места точки. Движение руки должно быть непрерывным. Кисть после удара и отдачи, возвращающей руку в исходное для предшествующего удара положение, пронесется всей рукой в направлении следующей доли по схеме.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ШТРИХОВОЙ ТЕХНИКИ

Приведенные ниже упражнения можно варьировать, в зависимости от целей и задач, которые ставятся в работе над техникой выполнения штрихов и изучаемым произведениям.

1. Упражнения для освобождения плечевого пояса, ощущения мышечной свободы.

а) Сесть на стул, чтобы спина опиралась о спинку стула, руки свободно опустить вниз, ноги, согнутые в коленях, упираются на пол. Расслабить мышцы. Затем, запястьем поднять руку, вверх и бросить ее на колени, ощутив вес своей руки. Если мышцы хорошо расслаблены, рука должна безвольно и мягко упасть.

б) Выполнять стоя. Для этого необходимо свободно и ровно встать, освободившись от всякого напряжения; ноги на небольшом расстоянии друг от друга; руки вдоль корпуса; затем нужно свободно поднять совершенно вытянутые руки вверх, выше головы, и уронить их вниз как плети, как безвольные, тряпичные, чужие. С падением рук следует опускать и голову.

Это упражнение выполняется сначала поочередно каждой рукой, затем обеими сразу.

2. Упражнение для освобождения кисти, развития подвижности лучезапястного сустава.

а) Стоя, помахивать рукой точно так, как провожающие машут вслед уходящему поезду при прощании с кем-либо. При этом обратить внимание на подвижность запястья, самостоятельность движения кисти.

б) При вращательных движениях кисти одной рукой поддерживать другую за локоть (локоть согнуть, кисть свободно опущена). Руки менять.

в) Упражнение, которое имитирует движения рук во время побелки стен: встать прямо, спокойно опустить руки вниз и плавным движением поднять сначала одну руку вверх и плавно опустить вниз до пояса, а потом другую. Кисть должна быть свободно опущена вниз, локоть полусогнут. Надо стараться вести руку ровно и непрерывно вверх и вниз.

После плавных движений руками по вертикальной линии можно точно такое же движение выполнить по горизонтальной линии.

г) Руки поставить на уровне пояса, сначала правой, затем левой рукой свободным и плавным движением стараться провести прямую линию на воображаемой плоскости точно так, как если бы вы проводили масляной краской горизонтальную линию. При этом медленным движением руки необходимо с усилием разводить их в стороны до определенной границы и затем медленно вести навстречу друг другу ладонями или кистями вперед. Во время этого упражнения работают предплечье и кисти руки. Основное движение совершается лучезапястным суставом.

3. Упражнение для освобождения мышц всей руки, помогающее выработке свободного движения цельно-гибкой руки, необходимой при показе legato.

При свободном и непринужденном корпусе медленно и плавно поднимать руку в сторону. Движение начинается с кисти (в кистевом суставе); кисть тянет за собой предплечье (движение в локтевом суставе); плечо плавно и незаметно включается в движение примерно тогда, когда предплечье окажется в нижней позиции (плоскость тазового пояса). С этого момента движение происходит в плечевом суставе. Полезно представить, что руку «кто-то» плавно тянет за кисть (не сопротивляться этому, «отдавать» руку легко).

Когда рука займет почти вертикальное положение, начать обратное движение вниз (предварительно несколько расслабив руку). Опускание руки выполняется в противоположном порядке: сначала опускается плечо (движение в плечевом суставе), потом – предплечье (движение в локтевом суставе), затем – кисть (движение в кистевом суставе). Также медленно, плавно и свободно. Теперь можно вообразить, что рука «кем-то» постепенно «опускается» и идет вниз под действием своей тяжести.

При поднимании руки вверх, можно представить, что тянемся рукой к плоду, растущему на дереве, или указываем на мерцающую в небе звезду, пролетающий самолет. Порядок опускания руки соблюдается прежний.

Движение рук сначала чередовать, затем можно перейти к их одновременному выполнению.

4. Упражнение для освоения приема legato в разных дирижерских объемах.

Сначала тактируем всей рукой от плеча, затем переходим к legato, ведущемуся от локтя (при свободном плече), и, наконец, к собственно кистевому legato. Последний вид – самый трудный. Поэтому важно приучить себя вести руку, сочетая усилие и ослабление, комбинируя их во всевозможных вариантах.

Каждое доленое движение должно выполняться ритмично и пластично.

5. Упражнения на развитие подвижности, гибкости кисти, необходимые при показе staccato:

а) производить мягкие движения кистью вверх и вниз, сгибая полностью лучезапястный сустав;

б) делать вращательные круговые движения по часовой стрелке и против нее, собирая свободные пальцы при движении книзу и раскрывая их при движении кверху;

в) коротко и резко ударять средним пальцем о какую-либо твердую поверхность и моментально отдергивать кисть вверх.

Как один из вариантов выполнения этих упражнений, для того чтобы обеспечить неподвижность предплечья и плеча, локоть нужно ставить на твердую поверхность (стол, крышку рояля).

б. Упражнение при вялой, «проваливающейся» кисти.

Ударять развернутой кистью и крепкими пальцами о плоскость (сначала реальную, затем воображаемую). В конце удара следует не сразу убирать руку, а фиксировать ее положение, пытаясь запомнить ощущение крепости, опоры в пальцах.

7. Упражнение на развитие активности мышц - разгибателей и активности мышц-сгибателей (для штриха *staccato*).

Делать свободные броски кисти вниз (только под влиянием силы тяжести – веса) и активные отскоки вверх, затем наоборот, активные удары кистью вниз и свободные, отраженные от точки отскоки вверх. В первом случае происходит тренировка активности мышц-разгибателей, во втором – активности мышц-сгибателей.

8. Упражнение - тренировка резкой отдачи от «точки», отскока от удара (для штриха *staccato*).

Производить резкие удары кистью о твердую поверхность в направлении сверху вниз. В дальнейшем усложнить этот прием ударом кисти о воображаемую плоскость. При тренировке ощущения моментального отскока от «точки» вверх помогает образное сравнение с касанием рукой какого-либо раскаленного предмета.

9. Упражнение для лучшего усвоения штриха *nonlegato*.

В исходном положении руки, начать небольшие по амплитуде ударяющие движения кистью, перенося руку по дуге из одной точки плоскости в другую.

Первоначально точки ударов должны быть минимально удалены друг от друга так, чтобы дугообразные движения производились одной кистью. Затем нужно расширить амплитуду жеста, постепенно включая в него предплечье и плечо, отдаляя друг от друга точки ударов. Соответственно должен увеличиться и масштаб дуги. Во время движения руки вверх кисть слегка приподнимается и тем самым готовится к удару. Такое положение нужно сохранять до тех пор, пока рука пройдет всю дугу и по нисходящей линии достигнет предплечьем плоскости тактирования. Только в этот момент кисть должна нанести удар.

10. Упражнение для ощущения «звука» в концах пальцев, мускульной собранности.

Вложить между первым и третьи пальцами какой-либо предмет (отрезок карандаша, палочки и т.п.). Затем, удерживая его концами пальцев, производить движения сверху вниз на плоскость и в стороны по ней. Опустив предмет, пытаться сохранить в концах пальцев ощущение твердости, упругости при освобожденной мягкой руке. Так же это упражнение помогает убрать ощущение того, что пальцы расслаблены и как бы «лишние».

11. Упражнения на выработку ощущения «звука» в руке.

Для убедительного показа штрихов очень важно выработать ощущение «звука в руке». Выразительный дирижерский жест неразрывно связан с этим ощущением. Рука дирижера как будто несет в себе сам звук в соответствии с его характером.

Можно привести ряд сравнений, помогающих уяснить это ощущение:

а) Звучание *legato* можно уподобить ленте разной фактуры, толщины и массы. Иногда звук в *legato* напоминает тончайшую вот-вот прерывающуюся серебряную нить, иногда шелковую или бархатную ленточку. Порой он подобен широкому и тяжелому резиновому шлангу или жгуту. Можно представить, что растягиваем пружину.

«Взяв» ленточку концами пальцев или шланг всей кистью, нужно осторожно или решительно, легко или с напряжением протягивать их, как бы разматывая клубок или же вытягивая с усилием нить из сопротивляющейся массы. Цепко «взяв» звук-ленту нужно дотянуть его до точки, т.е. до начала новой доли и там «прикрепить» его. В зависимости от характера музыки «материал» ленты будет различным, но в процессе «вытягивания» звука нужно всегда заранее представлять, куда и как он будет «прикреплен». «Прикрепив» звук к точке (резко и мягко), дирижер «несет» ленту дальше. Лента эта прерывается лишь в паузах, после которых ее нужно снова цепко взять и нести к новой точке «закрепления». Необходимое при *legato* ощущение «тянущегося» звука появляется от преодоления естественного ускорения, когда рука идет вниз, и замедления, когда рука идет вверх.

б) Для штрихов *staccato* или *marcato* есть другое сравнение: жест здесь напоминает движения молоточка, точным рассчитанным ударом прикрепляющего деталь-звук к нужному месту – точке.

Показывается также различная фразировка с использованием нюансов, изменений темпа и штрихов. Таким упражнениям следует придавать образно-жанровый характер: в духе колыбельной, в духе марша и т.д.

в) Для штриха *nonlegato* – взмах крыла птицы в стороны (кость тянет за собой предплечье, плечо; опускаем руку в обратном порядке); другой вариант – взмах руки перед собой в том же порядке. Для ощущения отдачи.

12. Упражнения на сравнение *legato* и *staccato* на примерах различных произведений (например, Мендельсон Ф. «Как иней ночью весенней пал»).

Если *legato* подразумевает плавность, непрерывность, певучесть, то *staccato*, наоборот, – отрывистость, четкость, предельную остроту.

При *legato* главное внимание уделяется ведению долевых движений и «точки» долей еле заметны, а в *staccato* наблюдается обратное: долевые движения сокращены до минимума, а значение «точек» резко возрастает. Они даются подчеркнуто резко и коротко.

При *legato* самого разного объема (от кистевого до крупного) в движении всегда участвует вся рука, но ведущую и активную роль играет кисть («ведение смычка»). В *staccato* нет пульсации руки от плеча, движения производятся либо одной кистью, либо кистью с предплечьем (в зависимости от характера музыки).

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

основная:

1. Анисимов, А. И. Дирижер-хормейстер : учебное пособие / А. И. Анисимов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-2665-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/111786>

2. Чесноков, П. Г. Хор и управление им : учебное пособие / П. Г. Чесноков. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-5126-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134054>

дополнительная:

1. Булавинцева, Ю. В. Западноевропейская хоровая музыка. Возрождение. Барокко. Классицизм : учебное пособие / Ю. В. Булавинцева. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-4798-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/127058>

2. Дмитриевский, Г. А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс / Г. А. Дмитриевский. — 8-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-4805-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/128789>

3. Евграфов, Ю. А. Элементарная теория мануального управления хором : учебное пособие / Ю. А. Евграфов. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 48 с. — ISBN 978-5-8114-5309-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/140720>

учебно-методическая:

Осеннева, М. С. Хоровой класс и практическая работа с хором : учебное пособие для вузов / М. С. Осеннева, В. А. Самарин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08341-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452898>